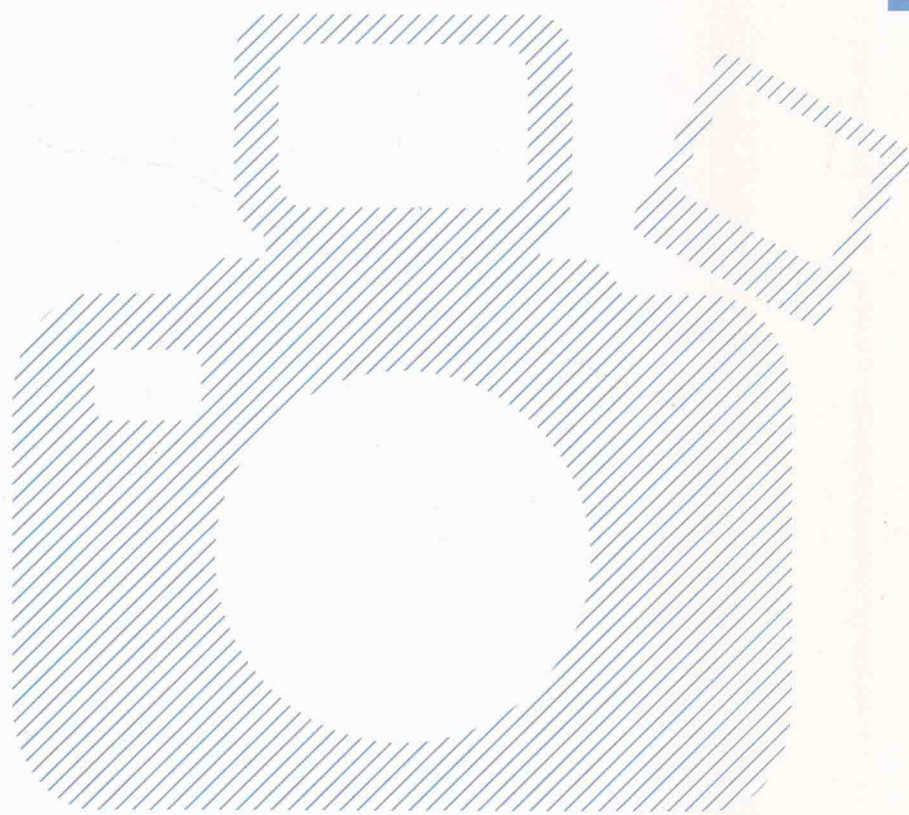

艺术设计名家
特色精品课程

基础摄影

升级版

刘智海/著

上海人民美術出版社

艺术设计名家
特色精品课程

基础摄影

升级版

刘智海 / 著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础摄影(升级版)/刘智海 著.-上海:上海人民
美术出版社,2016.06
艺术设计名家特色精品课程
ISBN 978-7-5322-9712-2

I. ①基 ... II. ①刘 ... III. ①摄影技术—高等学校—
教材 IV. ①J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 281448 号

艺术设计名家特色精品课程

基础摄影(升级版)

主 编: 苏 夏

执行主编: 刘智海

著 者: 刘智海

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙 铭

版式设计: 洪 展

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美術出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 710×910 1/12 印张: 12

版 次: 2016 年 6 月第 1 版

印 次: 2016 年 6 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-9712-2

定 价: 38.00 元

前言

摄影教育的“新影像”时代

21 世纪是影像生存的时代。影像提示我们，照相机记录下来的不仅是个人的生活方式，更是对世界的一种知识渴望和了解方式，甚至是一种社会的变革。因此，这些影像正在强有力地介入、包围和控制人们的日常生活，人们时时刻刻、不知不觉地与影像世界共同生存。

摄影术最初是一门科学发明，由于能表达拍摄者的主观意图，成为众多艺术门类中最为年轻的科学艺术，很快对其他传统艺术门类产生了巨大的影响和挑战。比其他传统艺术更为迅速、精确地再现现实形象，将瞬间变为永恒，将最为平凡的琐事变为美丽的记录。当今社会科学技术的发展不断为摄影的表现创造全新的可能性，感光材料和数字影像质量的提高形成了新思维、新观念、新创作手法和表现方法的“新影像”时代。

数字时代的出现是一场重大的文明变革。技术作为摄影艺术的重要依托，正迎着新视觉时代的到来，即从传统胶片发展到数字时代，强有力地推动和拓宽了摄影表现的领域。传统影像、数字影像与计算机影像处理等多项技术和多种介质包容在一起，构成新的、统一的影像技术混合体，这是现代摄影在高新技术领域里发展的主流。

摄影教育出于种种历史原因，目前市场上的影像教材一般以晦涩“说明性”的工具书为主。这种庞大而不分主次的“一读百厌”式教材在摄影应用中并不适用，读者并不需要那么多可怕的技术词汇和指令，而是需要简便操作，需要知道如何灵活合理地运用技术更好地创造影像。

我们呼唤一种多元、克制而有深度的影像知识体系。

本书的特色恰恰是以全新的知识结构和“新摄影”视角，全览摄影技术，着力探讨“影像技术的主观创造”，用深入浅出的语言对各种拍摄方法与效果之间的关系、技术、技巧进行详细的说明，力求理论联系实际，注重强调理论对实际的直接指导，强调技术的实用性和创造性；并且通过设置“新摄影”的实践练习，帮助学生快速掌握全新的创作理念和创作方法。本教材包括影像历史、影像工具、影像载体、影像画质、影像技巧、影像创造、影像应用等七部分，并配有几百幅解说性图片、插画和表格等，图文并茂、相得益彰，让读者在看图讲解的过程中获得知识情感，在愉悦欣赏中掌握摄影创造方法。

《基础摄影》（升级版）特别适合作为艺术院校的美术设计类以及广播电视类专业的专业摄影课程 and 公共选修课程教材。同时，也是广大摄影工作者自学提高业务水平的好教材。

北京电影学院摄影学院院长 宿志刚 教授

目 录

课时 / 006

第一章 影像历史 / 011

第一节 小孔成像和摄影的成像原理 / 012

第二节 摄影技术的诞生和发展阶段 / 014

第二章 影像工具——照相机的构造原理 / 021

第一节 传统照相机与数字照相机的结构认识 / 022

第二节 照相机的种类和性能 / 023

第三节 照相机镜头的特性和作用 / 028

第四节 照相机的机身——快门与速度 / 038

第五节 照相机的机身——取景器与调焦装置等 / 040

第六节 照相机的其他附件 / 044

第七节 照相机的正确使用和维护以及购买 / 047

第三章 影像载体——传统胶片与数字成像传感器 / 049

第一节 传统影像的载体——感光胶片 / 050

第二节 数字影像的载体——影像传感器 / 055

第四章 影像画质——曝光控制与影调调节 / 065

第一节 影像的正确曝光 / 066

第二节 影像曝光的主观控制 / 069

第三节 影像的色彩——滤色镜与白平衡 / 071

第四节 影像的画面——影调控制 / 074

第五章 影像技巧——摄影器材的技术表现 / 079

第一节 照相机的机械技巧 / 081

第二节 以光线为手段的影像制造 / 086

第三节 以影像的特殊器材为摄影手段 / 094

第六章 影像创造——画面的表现元素 / 101

第一节 画面构成是影像创造的视觉平衡 / 102

第二节 色彩情感是影像创造的人文表现 / 106

第三节 线条情感是影像创造的结构表现 / 107

第四节 趣味中心是影像创造的视觉导向 / 108

第七章 影像应用——摄影在各专业领域中的应用 / 113

第一节 故事性的蒙太奇影像 / 116

第二节 纪实性的报道摄影 / 118

第三节 商业性的广告摄影 / 124

第四节 展示性的时尚摄影 / 129

第五节 结构性的空间摄影 / 132

第六节 表现性的观念摄影 / 134

附录 常用专业摄影术语简介 / 142

艺术设计名家
特色精品课程

基础摄影

升级版

刘智海 / 著

上海人民美術出版社

前言

摄影教育的“新影像”时代

21 世纪是影像生存的时代。影像提示我们，照相机记录下来的不仅是个人的生活方式，更是人们对世界的一种知识渴望和了解方式，甚至是一种社会的变革。因此，这些影像正在强有力地介入、包围和控制人们的日常生活，人们时时刻刻、不知不觉地与影像世界共同生存。

摄影术最初是一门科学发明，由于能表达拍摄者的主观意图，成为众多艺术门类中最为年轻的科学艺术，很快对其他传统艺术门类产生了巨大的影响和挑战。比其他传统艺术更为迅速、精确地再现现实形象，将瞬间变为永恒，将最为平凡的琐事变为美丽的记录。当今社会科学技术的发展不断为摄影的表现创造全新的可能性，感光材料和数字影像质量的提高形成了新思维、新观念、新创作手法和表现方法的“新影像”时代。

数字时代的出现是一场重大的文明变革。技术作为摄影艺术的重要依托，正迎着新视觉时代的到来，即从传统胶片发展到数字时代，强有力地推动和拓宽了摄影表现的领域。传统影像、数字影像与计算机影像处理等多项技术和多种介质包容在一起，构成新的、统一的影像技术混合体，这是现代摄影在高新技术领域里发展的主流。

摄影教育出于种种历史原因，目前市场上的影像教材一般以晦涩“说明性”的工具书为主。这种庞大而不分主次的“一读百厌”式教材在摄影应用中并不适用，读者并不需要那么多可怕的技术词汇和指令，而是需要简便操作，需要知道如何灵活合理地运用技术更好地创造影像。

我们呼唤一种多元、克制而有深度的影像知识体系。

本书的特色恰恰是以全新的知识结构和“新摄影”视角，全览摄影技术，着力探讨“影像技术的主观创造”，用深入浅出的语言对各种拍摄方法与效果之间的关系、技术、技巧进行详细的说明，力求理论联系实际，注重强调理论对实际的直接指导，强调技术的实用性和创造性；并且通过设置“新摄影”的实践练习，帮助学生快速掌握全新的创作理念和创作方法。本教材包括影像历史、影像工具、影像载体、影像画质、影像技巧、影像创造、影像应用等七部分，并配有几百幅解说性图片、插画和表格等，图文并茂、相得益彰，让读者在看图讲解的过程中获得知识情感，在愉悦欣赏中掌握摄影创造方法。

《基础摄影》（升级版）特别适合作为艺术院校的美术设计类以及广播电视类专业的专业摄影课程和公共选修课程教材。同时，也是广大摄影工作者自学提高业务水平的好教材。

北京电影学院摄影学院院长 宿志刚 教授

目 录

课时 / 006

第一章 影像历史 / 011

第一节 小孔成像和摄影的成像原理 / 012

第二节 摄影技术的诞生和发展阶段 / 014

第二章 影像工具——照相机的构造原理 / 021

第一节 传统照相机与数字照相机的结构认识 / 022

第二节 照相机的种类和性能 / 023

第三节 照相机镜头的特性和作用 / 028

第四节 照相机的机身——快门与速度 / 038

第五节 照相机的机身——取景器与调焦装置等 / 040

第六节 照相机的其他附件 / 044

第七节 照相机的正确使用和维护以及购买 / 047

第三章 影像载体——传统胶片与数字成像传感器 / 049

第一节 传统影像的载体——感光胶片 / 050

第二节 数字影像的载体——影像传感器 / 055

第四章 影像画质——曝光控制与影调调节 / 065

第一节 影像的正确曝光 / 066

第二节 影像曝光的主观控制 / 069

第三节 影像的色彩——滤色镜与白平衡 / 071

第四节 影像的画面——影调控制 / 074

第五章 影像技巧——摄影器材的技术表现 / 079

第一节 照相机的机械技巧 / 081

第二节 以光线为手段的影像制造 / 086

第三节 以影像的特殊器材为摄影手段 / 094

第六章 影像创造——画面的表现元素 / 101

第一节 画面构成是影像创造的视觉平衡 / 102

第二节 色彩情感是影像创造的人文表现 / 106

第三节 线条情感是影像创造的结构表现 / 107

第四节 趣味中心是影像创造的视觉导向 / 108

第七章 影像应用——摄影在各专业领域中的应用 / 113

第一节 故事性的蒙太奇影像 / 116

第二节 纪实性的报道摄影 / 118

第三节 商业性的广告摄影 / 124

第四节 展示性的时尚摄影 / 129

第五节 结构性的空间摄影 / 132

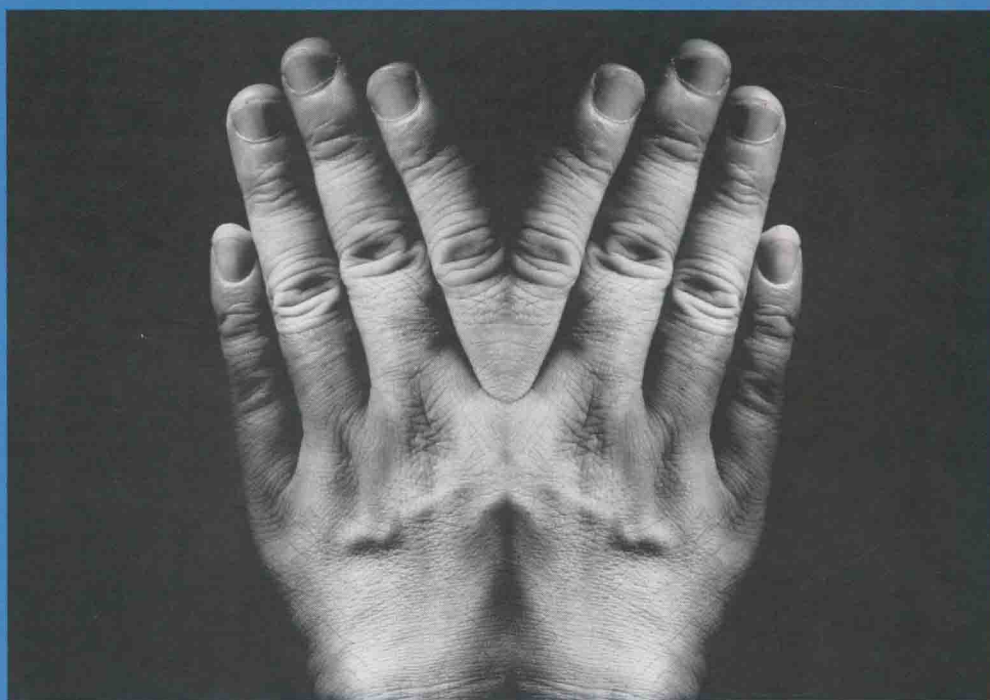
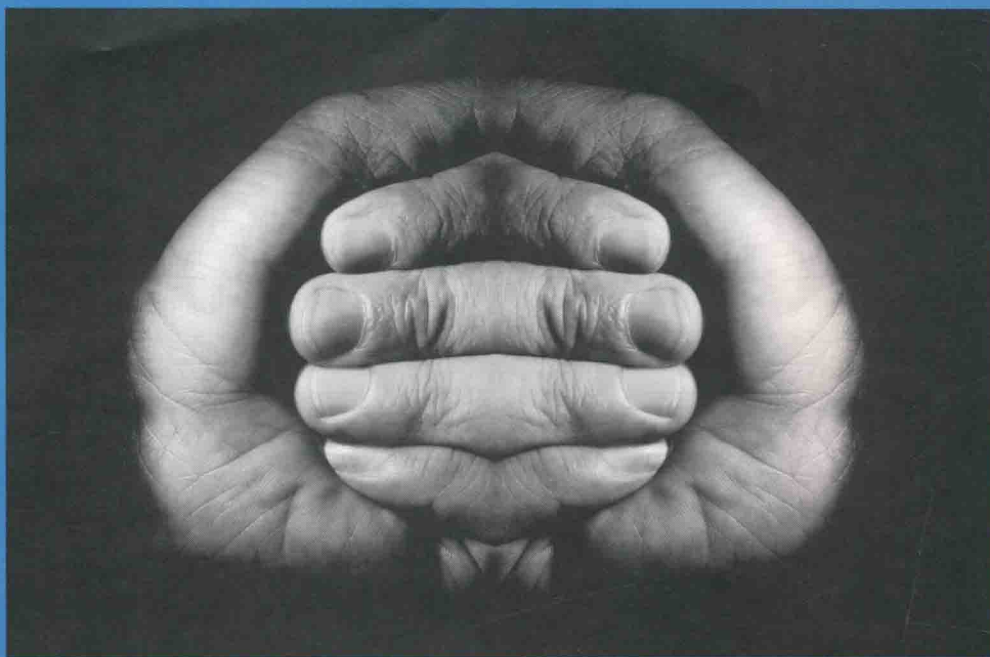
第六节 表现性的观念摄影 / 134

附录 常用专业摄影术语简介 / 142

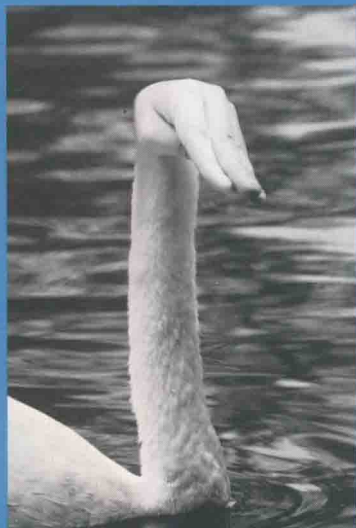
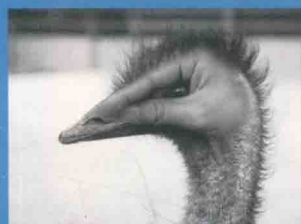
课时

课时：

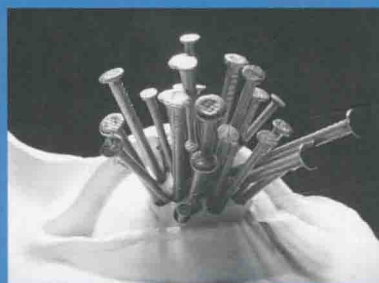
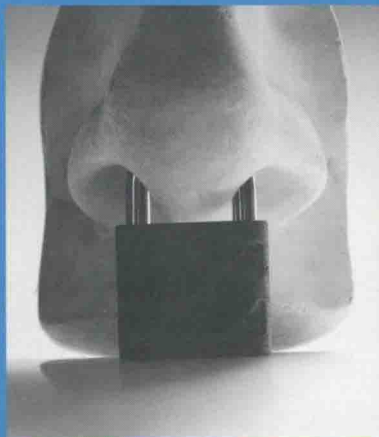
课程内容	课时安排 (80-100 课时)	教学目的
第一章 影像历史 第一节 小孔成像和摄影的成像原理 第二节 摄影技术的诞生和发展阶段	共 4 课时	主要讲解影像的成像原理和摄影技术的诞生和发展。
第二章 影像工具——照相机的构造原理 第一节 传统照相机与数字照相机的结构认识 第二节 照相机的种类和性能 第三节 照相机镜头的特性和作用 第四节 照相机的机身——快门与速度 第五节 照相机的机身——取景器与调焦装置等 第六节 照相机的其他附件 第七节 照相机的正确使用和维护以及购买	共 20 课时	主要让学生了解和掌握照相机的构造原理, A 传统照相机与数码照相机的结构认识、照相机的种类和功用; B 照相机镜头的性能、光圈和作用; C 照相机的快门、速度以及取景器与调焦装置等。
第三章 影像载体——传统胶片与数字成像传感器 第一节 传统影像的载体——感光胶片 第二节 数字影像的载体——影像传感器	共 6 课时	主要了解传统影像与数字影像的载体的性能特征。
第四章 影像画质——曝光控制与影调调节 第一节 影像的正常曝光 第二节 影像曝光的主观控制 第三节 影像的色彩——滤色镜与白平衡 第四节 影像的画面——影调控制	共 10 课时	主要让学生掌握摄影的曝光控制与影调调节, 主动地控制影像意图。
第五章 影像技巧——摄影器材的技术表现 第一节 照相机的机械技巧 第二节 以光线为手段的影像制造 第三节 以影像的特殊器材为摄影手段	共 10 课时	主要学习摄影器材的技术表现, 特别是照相机固有机械技巧与光线运用。
第六章 影像创造——画面的表现元素 第一节 画面构成是影像创造的视觉平衡 第二节 色彩情感是影像创造的人文表现 第三节 线条情感是影像创造的结构表现 第四节 趣味中心是影像创造的视觉导向	共 20 课时	主要掌握影像创造的构成核心和色彩、线条、视觉中心的表现。
第七章 影像应用——摄影在各专业领域中的应用 第一节 故事性的蒙太奇影像 第二节 纪实性的报道摄影 第三节 商业性的广告摄影 第四节 展示性的时尚摄影 第五节 结构性的空间摄影 第六节 表现性的观念摄影	共 20 课时	让不同专业的学生掌握摄影基础后, 结合专业领域的特点, 练习拍摄具体有专业性目的的专业摄影, 把基础摄影应用到各专业领域中。

手 中国 张嘶冈

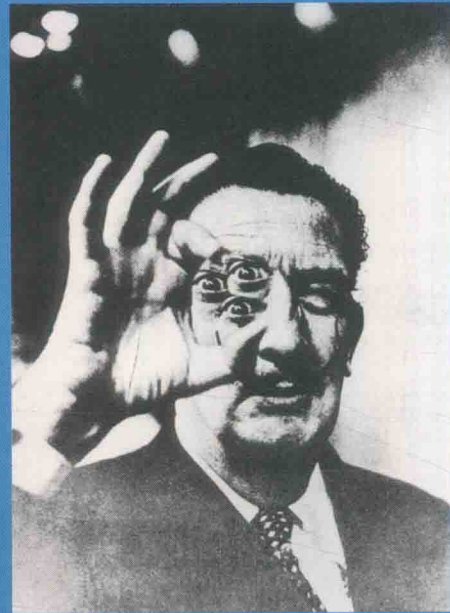
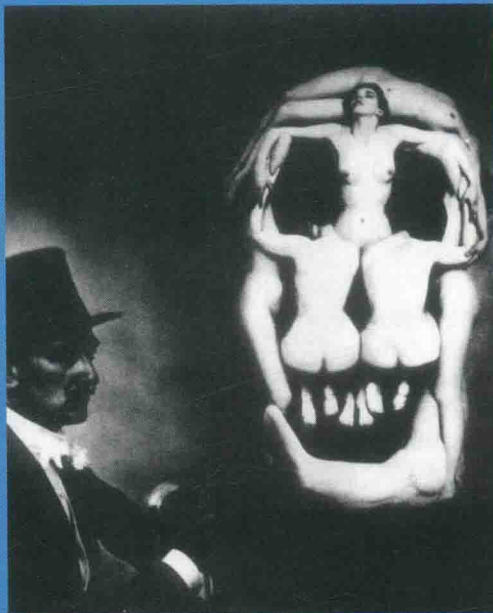
数字影像基础(学生作品) 中国 张昕闵

数字影像基础(学生作品)
中国 张世风

中国美术学院学生作品

达利 美国 菲利普·哈尔斯曼

哈尔斯曼认为：“如果一张肖像照片没有表现出人物内心深处的精神世界，它就不能成为真正的肖像，只是一个徒有其表的外壳。”